

ГАЛЕРЕЯ

НОЯБРЬ 2020 №

1

ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»: дневник наблюдений

В галерее с 16 октября по 22 ноября работает 8-я выставка современной графики «Здесь и сейчас». Участниками форума стали 35 авторов из Костромы, Вологды, Иванова, Москвы, Плеса, Ярославля, Нарвы (Эстония). Для экспозиции отобрано более 120 работ. Это уникальная графика с использованием как традиционных материалов: карандаш, уголь, пастель, гуашь, акварель, так и оригинальных авторских техник. Печатная графика - офорт, линогравюра, гравюра на картоне. Впервые экспонируются работы в технике сграффито. Организаторы не ставили тематических ограничений, позволив каждому художнику представить свободные высказывания, сделанные в течение последних трех лет в русле собственного творческого метода и проблематики. У каждого автора свой индивидуальный, узнаваемый стиль. Каждый искренне и серьезно погружен в тему или предмет своих эстетических исследований.

Графика принадлежит к виду искусства, который быстро реа-

гирует на события и проблемы современной жизни. Многие художники подобны антеннам, улавливающим ритмы времени, его сбои, диссонансы, напряжение. К их числу, безусловно, принадлежит Клара Голицына, одна из самых интересных художниц нашего времени. Ее яркие образы-знаки, пронизанные жесткими линиями, очень точно транслируют то, что происходит «здесь и сейчас». Драматичная в своем напряжении работа «Это я» (2019-20) пронзительно обнажает охватившее автора внутреннее смятение. «С фигурой» (2020) - точная визуализация необратимых процессов превращения человека в микросхему или послушного робота. Вместе с тем в работах «Картина и зритель» (2018-20), «Выставка» (2020) героев пронизывают «силовые линии» современного искусства, в первом случае предлагая формат диалога, в другом вовлекая в процесс соучастия, сотворчества. Работы Голицыной при всей условности и схематичности всегда многоязычны и дают посыл для множественных интерпретаций.

Язык знака, метафоры близок Сергею Медведеву. В работах из серии «Карантин» загадочные, архитектурно статичные образы-знаки подобны пластическим формулам, попытка дешифровки которых отсылает к экспериментам начала 20 века.

Для многих авторов в центре внимания продолжает оставаться мир человека. Его облик, лицо, жизненные коллизии исследуются, пре-

Леонид Малафеевский (Ярославль)
Из цикла «Мы». 2020

парируются в самых разных ракурсах и стилистических манерах.

В черно-белых рисунках Леонида Малафеевского из цикла «Мы» происходят бесконечные трансформации: беспокойная напряженная игра линий и пятен, их пластические и ритмические взаимосвязи создают причудливые формы фигур и лиц романтических героев.

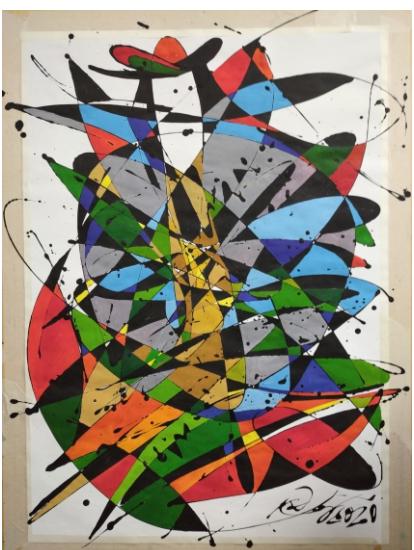
Ольга Швейцер представила рисунки из серии «Воздух», где предметы, фигуры, лица, подобные миражам, распывающимся в зыбкой дымке сфумато, наводят на мысль об эфемерности нашего существования.

Полиптих Кузи Зверева «Своя игра» (2019) - своего рода срез бытия самого автора, не чуждого самоиронии. Это бесконечно варьирующийся сериал курьезных сцен с персонажами, в числе которых сам автор и его любимый герой - «мальчик тонконогий», солдат, Пушкин и другие.

Клара Голицына (Москва)
Памяти Малевича. 2015-2020

По сей день для многих художников рисование с натуры остается важным источником вдохновения. В их числе Игорь Ермолов и Валерий Бабин. Первый, продолжая эксперименты с изысканным колоритом и сложной фактурой, в руслете темы, определенной как «легкое рисование тела», всякий раз открывает новые возможности в трактовке предмета пластического исследования - обнаженной модели. В монументальных лаконичных, пронизанных плавными ритмами рисунках Валерия Бабина «Зеркало» (2020), «Натюрморт и модель» (2019), незамысловатые сцены с обнаженными моделями в интерьере среди вещей простых, но любимых, поражают величием и торжественностью.

Ирина Соглачаева (Кострома)
«Венецианский сон». 2020

Герои фантасмагорического театра Светланы Кузьмичевой - музыканты, карлики, шуты, красавицы в причудливых старинных нарядах - гротескны, загадочны, забавны, а их действия порой абсурдны, что, несомненно, вызовет улыбку зрителя. С работами Кузьмичевой перекликуются листы Ирины Соглачаевой «Венецианский сон» (2020): динамичные композиции, бешеные ритмы линий и пятен, брызгающие энергией краски рождают ощущение звонкого праздника, кипения эмоций.

Новые способы выразительности ищет Александр Белов. В обра-

Кузя Зверев (Нарва)
«Казнь художника». 2019

зах «Портрет вождя», «Ловец жемчуга», «Голливудская улыбка востока» (2020) есть что-то архаичное, первобытно-брутальное. Его галерея портретов - результат экспериментов фотопечати и компьютерного рисования.

По-прежнему вызывает интерес жанр пейзажа, где природный мотив либо фиксируется как предмет восхищения - наблюдения, либо образно и пластически переосмысливается. Обращают внимание акварели из серии «Крит» (2019) Александра Волкова. Каждый лист подобен мощному взрыву цветовой энергии. Так, абстрагируясь от предметного мира, автор передает свои восторженные впечатления и эмоции от увиденного. Как всегда радуют какой-то утонченной пленительной поэтикой и изысканным колоритом незатейливые пейзажи и интерьеры Михаила Кораблева.

Ряд художников привлекает чистая абстракция как способ создания новой эстетической реальности. В серии акварелей «Дневник наблюдений» (2020) Андрей Волков ведет почти научные исследования цвета-краски как особой субстанции, имеющей собственную консистенцию, плотность, динамику. Заставляя зрителя внимательно рассматривать небольшие по формату листы, художник дает почувствовать красоту цветовых заливок, их вязкость, колебания, энергию.

«Дневник» осенних ощущений представил

Александр Пестерев в серии «Осень 2018». Вытянутые по вертикали листы подобны замысловатым поэтическим посланиям, «написанным» языком пятен, клякс, колючих танцующих линий, штрихов, настраивающих на сосредоточенное созерцание, «вслушивание» в мелодику и ритмы графического текста.

Нельзя не отметить абстрактные композиции Анны Соглачаевой. Привлекающие лаконизмом и благородством колорита, сложностью и трепетностью фактуры, они побуждают зрителя к созерцанию, погружая в атмосферу длящейся медитации.

Гостями нынешней триеннале стали семь московских художников с выставкой «Рисование в Аптекарском переулке». Это Валерий Бабин, Екатерина Бабина, Игорь Ермолов, Сергей Згода, Анна Маркина, Георгий Хромченко, Игорь Юткин. Авторы позволяют заглянуть в творческую лабораторию - мастерскую В. Бабина, где вот уже более двадцати лет происходят увлекательные и магические сеансы натурного рисования, где модель становится не столько объектом для изображения, сколько соучастником самого процесса творчества.

Как всегда, выставка дает некоторое представление о современном состоянии искусства графики, творческих исканий талантливых, мыслящих художников, а значит, информацию о том, что происходит в современном художественном процессе.

Вера ПРЯМИКОВА

Фрагмент экспозиции
«Рисование в Аптекарском переулке»

ЧТО ТАКОЕ АРТ-МЕДИАЦИЯ И ЗАЧЕМ ОНА МУЗЕЮ?

Методист Художественной галереи Маргарита Евтикова в ноябре 2019 года прошла стажировку по теме «Арт-медиация» на 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства, а летом 2020 года - подготовку в Школе медиации Уральской индустриальной биеннале современного искусства, благодаря чему познакомилась с передовыми практиками коммуникации с аудиторией.

Изменения во внешнем мире, безусловно, оказывают влияние на каждодневную практику музеиного профессионала. Многие сотрудники, особенно те, кто работает с аудиторией, пришли к пониманию того, что прежние модели взаимодействия музея с публикой становятся неактуальными и появляется потребность в освоении новых форматов.

В последнее время в музейной среде говорят о наступлении эпохи «культуры участия» (participatory culture). Что же это такое? **Participatory culture** — это, прежде всего, свободное, деятельное и осознанное участие людей в культурных и социальных процессах, возможность для них быть не только «потребителями» или объектами воздействия, но вносить свой собственный вклад в принятие решений и создание культурных событий (например, выставок или образовательных программ), а, стало быть, в процесс осмыслиения и актуализации культурного наследия.

То есть сегодня посетитель часто приходит в музей не за уникальной информацией, которую он пассивно потребляет слушая экскурсовода, как это было ранее, а за общением, новым опытом, идеями, он готов быть активным участником различных процессов.

Проекты в духе культуры участия предполагают, что музей готов отказаться от роли безусловного эксперта, вещающего с объективных высот, транслирующего людям знания и ценности с высоты своего авторитета, хранителя культурных ключей, точно знающего, что посетители должны усвоить и к чему быть «приобщенными». Музей готов представлять не одну точку зрения, выбранную им самим или какой-то обладающей властью группой, а спектр мнений в динамике. Таким образом, музей становится площадкой культурного диалога. В связи с этим и появилась потребность в медиаторских практиках.

Медиация - стратегия работы с аудиторией, основанная на вовлечении и соучастии, трансформирующая выставочную среду в пространство

публичной дискуссии об актуальных проблемах и темах, где каждый посетитель может быть услышан и может внести свой вклад в развитие институции.

Задача медиатора не заложить в головы зрителей готовую информацию, а вступить в общение, задать вопросы, создать условия для самостоятельного осмыслиения произведения.

Сегодня многие российские музейные институции признают важность арт-медиации, среди них такие авторитетные, как Русский музей и Эрмитаж. В стенах последнего к ней и обратились впервые в России во время международной биеннале «Манифеста 10» в 2014 году. Эффективность этой практики оценили площадки, представляющие современное искусство – GARAGE, ММОМА, ГЦСИ, V-A-C Foundation, Уральская индустриальная биеннале современного искусства и др.

В костромской художественной галерее первая медиация прошла по выставке московского художника, представителя неофициального искусства 1960-80-х гг. – Валерия Кононенко. Отзывы участников встречи мотивируют на внедрение и дальнейшее развитие данного формата:

Алиса Бубенова: «Отзыв дилетанта в искусстве. Галерея для меня на настоящий момент единственный костромской портал в искусство. Очень нравится ваша площадка. Так как я хочу начать понимать картины и уметь их читать, то сама идея экскурсии в вашем художественном пространстве меня сразу привлекла. Что понравилось: хорошие вопросы, диалоговая форма общения, последовательность, логика повествования, дружественный формат экскурсии. Отличная инициатива и реализация. Из идей, которые мне пришли после экскурсии - проводить этот формат в начале открытия или в середине выставки, так как многие заинтересовались и тоже захотели ее посетить с сопровождением, а уже было поздно. Мне очень хотелось услышать чуть больше о самом художнике, может быть, какие-то факты из личной жизни,

хотя в целом они были. Идея классная, хочу еще таких форматов!!! Спасибо огромное за выставку, она помогла мне приблизиться к пониманию живописи».

Александр Крюков: «Экскурсия, подготовленная Маргаритой для выставки Валерия Кононенко, на мой взгляд, полностью соответствовала и самому характеру автора. Непривычный, нестандартный, неизвестный, но в то же время целостный, со своей внутренней символикой и мифологией, этот художник, на мой взгляд, требовал именно такого подхода. Погружение в контекст того времени в начале разговора о живописце помогло понять общую атмосферу арт-мира тех лет, а форма общения с посетителями в виде вопросов и ответов, где ответить неправильно было нельзя, очень мотивировала активно и самостоятельно «общаться» с картинами и объектами, осмыслять и понимать их. Единственное дополнение, которое я бы внёс, касается демонстрации дополнительных визуальных материалов. На мой взгляд, можно было бы делать это, например, рядом с телевизором или проектором, где можно в режиме слайд-шоу установить защищенный ряд изображений, чтобы ведущий экскурсию мог свободно общаться с посетителями экспозиции, не отвлекаясь на технические мелочи».

Дарья Груздева: «Очень понравился формат экскурсии. Понравилось быть не просто слушателем, а активным участником. Думать, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы. И слушать других участников было тоже интересно и полезно. Сразу узнаешь разные точки зрения и расширяешь свое видение ситуации, картины. Такое взаимодействие - полезный навык в современном мире. Да, конечно, информации о художнике и картинах намного меньше, чем на классической экскурсии, где говорит только экскурсовод, но зато она вся прошла через меня и действительно запомнилась, а не прошла мимо, как часто бывает. Я отлично провела время и теперь вряд ли выберу классическую экскурсию. Жду развития этого формата».

Материал подготовила **Маргарита Евтикова**

ТРАДИЦИОННАЯ ЭКСКУРСИЯ И АРТ-МЕДИАЦИЯ: РАЗЛИЧИЯ

К пониманию того, что традиционная экскурсия - не самый подходящий формат работы с аудиторией в музее в наше время, я пришла еще до того, как сама стала работать в этой сфере. Посещая экскурсии, крайне редко удавалось запомнить хоть какую-то информацию, и чаще это воспринималось мной как скуча, нежели как приятное полезное времяпрепровождение. Начав работать в Художественной галерее, я занялась поисками и внедрением новых форматов.

Как я понимаю различия традиционной экскурсии и медиации? Для ответа на этот вопрос приведу цитату австрийского теоретика медиаискусства Петера Вайбеля, которая однажды меня заинтересовала: «Если музеи будут по-прежнему действовать как телеканалы, показывая своей аудитории работы в определённом порядке и в определённое

время, исключая возможность для зрителя составить собственную программу, музеи вымрут».

Скажу сразу, что не думаю, что «музеи вымрут», и, вообще, эта фраза вырвана из контекста, однако в целом эта мысль заставила задуматься над тем, как интернет изменил способ потребления информации. Традиционная экскурсия – это способ пассивного получения информации, возможно, грубо, но этот процесс можно сравнить с просмотром телевизора. Многие сегодня предпочитают интернет, преимущества которого в возможности выбора интересной информации, а также создания своей – уникальных постов или комментариев. Причем комментарии порой оказываются интереснее самого поста и часто дают возможность познакомиться с разными точками зрения на проблему, что помогает более широко ее осмыслить.

Примерно так же и медиация дает возможность людям высказаться по поводу той или иной проблемы, темы, услышать другие точки зрения и сформировать свою. А также посетители вместе с медиатором могут выстроить свой маршрут в зависимости от интересов к отдельным экспонатам.

Я считаю, что человек сегодня существует в среде, где слишком много информации и в дефиците оказываются способности к анализу, синтезу, систематизации, критическому осмысливанию этой информации, а также к порождению новых идей. Неизвестно, какие именно знания будут существенными в непредсказуемо развивающемся мире, поэтому стоит уделять большее внимание развитию навыков и компетенций. Что же это за навыки и компетенции?

Исследование американского Института музеиных и библиотечных услуг «Навыки XXI века» называет среди них прежде всего критическое мышление, креативность, коммуникативные умения, способности к партнерству, коопeração и продуцированию новых смыслов, междисциплинарное и кросс-культурное мышление, визуальную грамотность.

Очевидно, что довольно консервативное школьное образование в нашей стране не считает эти задачи первоочередными и слабо развивает эти важные навыки. Считаю, что помочь в этом могут музейные программы, медиация. Что касается моей практики, то я стараюсь вовлекать посетителей в диалог во время экскурсии, использовать различные приемы для создания благоприятных условий для этого. Например, в рабо-

те со старшими школьниками мне понравился прием «self-made экскурсия», однажды это так здорово сработало, что ребята не уходили из галереи еще долгое время, общались, обсуждали работы самостоятельно. С младшими, при планировании программ, я вдохновляюсь подхом Франсуазы Барб-Галь, которые она раскрывает в книге «Как говорить об искусстве XX века».

В то же время я понимаю, что далеко не все посетители готовы быть активными участниками процесса, и некоторых из них предложение о соучастии может, скорее, отпугнуть. Ведь есть те, для кого само посещение выставки современного искусства уже выход из зоны комфорта. Это стоит понимать и чувствовать и, если попытки вступить в диалог неудачны, общение с ними может превратиться в традиционную экскурсию.

Маргарита ЕВТЮКОВА

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ПОСТОЯННОМУ СПОНСОРУ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ИД «ЛИНИЯ • ГРАФИК • КОСТРОМА»

ГАЛЕРЕЯ

Адрес галереи Пл. Мира, 2 Тел 51-64-45
E-mail: kosgallery@yandex.ru
Электронный вариант газеты: <http://kosgallery.ru/gazeta.html>

Номер подготовки: В.Пряников,
Е.Громова
Тираж 250 экз.

Газета отпечатана
в ИД "Линия График Кострома"
тел. 54-75-81